

Мелехов Александр Васильевич,

доцент кафедры художественного образования, Институт музыкального и художественного образования, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: alexandr.melekhov@mail.ru

Хасбатов Ренат Саримович,

доцент кафедры художественного образования, Институт музыкального и художественного образования, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: r.kontakt@bk.ru

**«КОНТЕМП. ДЕТИ»: ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хореографическое искусство; хореография; детские танцы; постановки танцев; контемпорари-данс; народные танцы; современные танцы; канон; унисон.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается ставшая заметной проблема: в Уральском регионе на фоне развития современного танца становится все менее популярным народный сценический танец. Современный танец, а именно «контемпорари», с полным правом можно назвать видом хореографического искусства: это одно из новых танцевальных направлений, сочетающее в себе элементы западного танца и восточной культуры. Это вид творчества, способствующий раскрепощению, делающий танцора свободным в осмысленном движении, это высокоразвитый танцевальный язык, оптимально раскрывающий современные проблемы. Искусство современной хореографии совершенствуется и находится в постоянном развитии, в постановках используются новые технологии. К сожалению, этого нельзя сказать об искусстве народного сценического танца, который теряет свои позиции. Если на Западе новые виды хореографического искусства постоянно развивались, находясь в условиях жесткой конкуренции, то в России консерватизм и неоригинальное мышление отдельных педагогов-хореографов способствовали определенному застою в развитии искусства народного танца. Задача сегодняшних педагогов-хореографов – не только заботливо беречь, но и совершенствовать народный танец, используя при этом современные технологии, а главная цель обучения студентов-хореографов – подготовка профессионалов, способных решать существующие противоречия между требованиями современной хореографии и необходимостью сохранения в танце народных традиций и обычаев. Народный танец является одним из основных средств патриотического воспитания подрастающего поколения. Народный танец, как правило, является мажорным, вызывает у детей позитивные чувства и эмоции, формирует важные компетенции, обогащает многообразием ритмов. От педагога-хореографа требуется не просто научить детей танцевать, но и привить любовь и уважение к народному танцу, к духовным ценностям нашей страны.

Melekhov Alexander Vasilievich,

Associate Professor of the Department of Art Education, Institute of Music and Art Education, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia

Khasbatov Renat Sarimovich,

Associate Professor of the Department of Art Education, Institute of Music and Art Education, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia

**“CONTEMP. CHILDREN”: THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MODERN DANCE
IN THE URAL REGION**

KEYWORDS: choreographic art; choreography; children's dances; dance performances; contemporary dance; folk dances; modern dances; canon; unison.

ABSTRACT. The article considers a problem that has become noticeable: in the Ural region, against the backdrop of the development of modern dance, folk stage dance is becoming less and less popular. Contemporary dance, namely “contemporary dance”, can rightfully be called a form of choreographic art: this is one of the new dance styles that combines elements of western dance and eastern culture. This is a kind of creativity that promotes emancipation, making the dancer free in a meaningful movement, it is a highly developed dance language that optimally reveals contemporary problems. The art of modern choreography is being improved and is in constant development, new technologies are used in productions. Unfortunately, this cannot be said about the art of folk stage dance, which is losing ground. If in the West new types of choreographic art constantly developed, being in the conditions of fierce competition, in Russia conservatism and unoriginal thinking of individual teachers-choreographers contributed to a certain stagnation in the development of folk dance art. The task of today's teachers-choreographers is not only to carefully preserve, but also to improve folk dance, using modern technology, and the main goal of teaching students-choreographers is to train professionals who are able to solve the existing contradictions between the requirements of modern choreography and the need to preserve folk traditions and customs. Folk dance is one of the main means of patriotic education of the younger generation. Folk dance, as a rule, is major, evokes positive feelings and emotions in children, forms important competencies, enriches with a variety of rhythms. The choreographer's teacher is required not only to teach children to dance, but also to instill love and respect for the folk dance, for the spiritual values of our country.

Танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным художественным отображением всего многообразия его многовековой жизни. Искусство хореографии – явление общечеловеческое, в основе его происхождения лежит стремление человека к ритмичному движению, потребность выразить свои эмоции средствами пластики и гармонии движения и музыки.

Становление хореографического искусства – это результат эволюции человеческой культуры, отражающий социальные особенности каждого исторического периода. Специфика хореографического искусства определяется его многогранным воздействием на человека, что обусловлено самой природой танца как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, физически совершенствуя тело человека, духовно воспитывая через музыку, хореография помогает обрести уверенность в собственных силах, дает толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. На различных этапах своей истории человечество постоянно обращалось к танцу как к универсальному средству воспитания тела и души человека – средству гармонизации воспитания личности.

Участие подрастающего поколения в творческом процессе создания хореографического произведения является мощным инструментом развития этнического самосознания и национальной культуры, что, в свою очередь, становится немаловажным фактором в свете современной социальной политики нашего государства, направленной на возрождение духовных ценностей.

В наше время одним из самых популярных танцевальных языков (хореографическим текстом) в детских и юношеских танцевальных коллективах, где в основном представлена современная хореография, является контемпорари-данс – универсальный танцевальный язык, наиболее полно раскрывающий современные темы, проблемы, близкие и понятные как взрослому, так и ребенку.

Для того чтобы охарактеризовать это направление, требуется указать на специфику танца и сделать экскурс в историю хореографии. Хореография лишена самого мощного выразительного средства искусства – голоса (он используется, например, в театральном искусстве, вокальном и др.), при этом в каждой стране хореография вырабатывает свой национальный язык, хотя танцевальный язык понятен всем странам и народам.

В первой половине XX в. актуальным, выражающим мысли и чувства современного человека, был танец «модерн», который фактически отрицал многовековую эстетику

классического танца и предлагал бытовой язык сценических движений, создававший не самый привлекательный образ. Танцевальные образы, появившиеся в рамках стиля модерн, иногда лишённые сценической культуры, профессиональной хореографической формы, не были популярны и не всегда оказывались востребованы зрительской аудиторией. Для детского и юношеского возраста взрослая тематика стиля модерн с его преимущественно мрачными и гнетущими оттенками не давала положительных эмоций, хотя были яркие работы и в этом направлении, например, детские постановки Николая Огрызкова (г. Москва).

Наиболее популярными танцевальными стилями в начале XXI в. были клубный и уличный танец, в том числе крамп, локинг, поппинг (паппинг), хип-хоп, тектоник (электрик-данс), флексинг, хаус, нью-стайл. К сожалению, жесткие рамки манеры исполнения движений этих стилей не всегда вписывались в тематику и сюжеты хореографических постановок, особенно детских. Поэтому такой вид хореографического искусства, как «Contemporary dance», одно из новых направлений современного танца, прочно занял лидирующие позиции в репертуаре ведущих уральских детских и юношеских хореографических коллективов [6, с. 78].

«Контемпорари» – одно из ведущих направлений современного танца, которое сочетает в себе как элементы западного танца (классический танец, джаз-модерн), так и движения восточного искусства (цигун, йога, тайцзицюань). Но в первую очередь это творчество, которое раскрепощает, делает танцора свободным в осмысленном движении. «Contemporary dance» как самостоятельное танцевальное направление сформировалось на Западе в 50-х гг. прошлого века. Сам термин в переводе означает «современный танец». «Контемпорари» – танец, который позволяет сбалансировать состояние тела, психики и души. Благодаря такой гармонии улучшается не только настроение, но и самочувствие. Данный стиль показывает при помощи танца то, что невозможно выразить словами. «Контемпорари» позволяет исполнителю не только самому понять то, что спрятано глубоко внутри него, свои проблемы и достижения, но и рассказать об этом зрителю [6, с. 11]. Чтобы разрешить противоречие между ростом популярности современного и угасанием народно-сценического танца, мы предлагаем наиболее актуальный эмпирический метод, позволяющий повысить авторитет народного сценического танца и приблизить друг к другу современный и народно-сценический танцы.

Применимость такого подхода доказывает Международный культурно-образовательный проект «Контемп. Дети», ставший уже традиционным и ежегодно осуществляемый на базе детского театра балета «Щелкунчик». В этом мероприятии принимают участие юные артисты ведущих хореографических коллективов Екатеринбурга и всего Уральского региона. На этот праздник танца приглашаются только победители международных, всероссийских и региональных конкурсов современной хореографии.

Данный проект осуществляется при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Немецкого культурного центра им. Гете (г. Москва), а также при непосредственном участии Уральского центра современного танца. Программа культурного сотрудничества с Германией существует уже несколько лет благодаря значительной работе, проделанной преподавателями кафедры художественного образования УрГПУ.

В 2015 г. в проекте принимали участие ведущие солисты балета Лейпцигской оперы Рони Авемарг и Оливер Прайс, в 2016 г. – молодой хореограф из Германии Анна Паунок, ученица и ассистент выдающегося хореографа Массимо Жерарди. Хедлайнером проекта в 2017 г. стала известная хореограф и педагог Ула Гайгес, в 2019 г. – педагог и танцовщик из Голландии Риедон ван ден Берг.

Международный проект ежегодно подтверждает, что искусство современной хореографии совершенствуется и находится в постоянном развитии. К сожалению, этого нельзя сказать об искусстве народного сценического танца, который теряет свои позиции. Это обусловлено спецификой исторического пути: если на Западе новые виды хореографического искусства постоянно развивались, находясь в условиях жесткой конкуренции, то в России консерватизм и неоригинальное мышление отдельных педагогов-хореографов способствовали определенному застою в развитии искусства народного танца. Народный танец является одним из основных средств патриотического воспитания подрастающего поколения. Народный танец, как правило, мажорный, вызывает у детей позитивные чувства и эмоции, формирует важные компетенции, обогащает многообразием ритмов [8, с. 84]. Педагогу-хореографу необходимо не просто научить детей танцевать, но и привить лю-

бовь и уважение к народному танцу, к духовным ценностям нашей страны.

В настоящее время в постановках современных танцевальных номеров используются четыре формы канона и четыре формы унисона, а также асимметрия и объем. К сожалению, в постановках танцевальных композиций у ряда профессиональных коллективов, а также и у любительских народных хореографических ансамблей за последние 40 лет практически ничего не изменилось и в основном используется только первая форма унисона и сплошная симметрия. Это смотрится красиво, профессионально, но не современно. Хореографические постановки на основе народно-сценического танца нуждаются в привлечении современных технологий с бережным сохранением стиля и манеры, соответствующих национальным традициям [7, с. 127].

Международный проект в 2019 г. показал, что сегодняшним хореографам для эффективной постановочной работы необходимо знание современных технологий, а также народных традиций, использование элементов народной и современной хореографии. Примером может служить один из лучших номеров, представленных в проекте «Контемп. Дети» в 2019 г. хореографическим коллективом Института музыкального и художественного образования УрГПУ «Сестрицы», – интерпретация русской песни «Разлилась речка быстрая» (постановщик Арина Козлова), где с успехом используется и народная, и современная хореографии. Композиция воспринимается ярко, свежо, эмоционально, захватывает зрителя, заставляет сопереживать героям данного хореографического произведения.

Международный культурно-образовательный проект «Контемп. Дети» показал, что не стоит увлекаться современными западными «штампами» и, даже используя современные технические приемы: 4 формы канона, 4 формы унисона, асимметрию, форму рондо, сонатное аллегро и другие, – хореографические постановки, лишенные национального колорита, теряют яркость, эмоциональность, выразительность. Главная задача для нас, педагогов-хореографов – использовать современные технологии, наряду с этим изучая свои национальные корни, традиции, культуру и фольклор для создания более глубокого и полного хореографического образа – образа, соответствующего нашей действительности, сценического образа современного русского человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богданов Г. Ф. Работа над композицией и драматургией хореографического произведения : учеб. пособие. – М. : ВЦХТ, 2007. – 192 с.
2. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. – М. : Прикосновение, 2005. – 127 с.
3. Дьяконова Л. Т. Танец как феномен культуры // TerraHumana. – 2008. – № 4. – С. 155-159.

4. Концепция художественного образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ims.srkc.ru/index.php>.
5. Королёв В. В. Формирование творческой активности у студентов-хореографов в процессе вузовской подготовки : дис. ... канд. пед. наук. – М., 2003. – 180 с.
6. Мелехов А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2016. – 146 с.
7. Мелехов А. В. Проблемы воспитания национальных традиций средствами народного танца в художественном образовании // Искусство и образование. – М., 2019. – № 3 (119). – С. 123-125.
8. Мелехов А. В. Мастерство хореографа. Композиция танца : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2019. – 160 с.
9. Мелехов А. В. Традиции и инновации детского танца на Урале // Педагогическое образование в России. – 2017. – № 1. – С. 92-96.
10. Мелехов А. В. Современный урок хореографии: традиции и инновации // Художественно-педагогическое образование XXI века : сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2010. – 138 с.
11. Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце : учеб. пособие. – М. : ГИТИЗ, 2011. – 472 с.
12. Никитин В. Ю. Теория и практика формирования художественно-творческого мышления балетмейстера в современной хореографии : моногр. – М. : МГУКИ, 2005. – 310 с.
13. Смирнов И. В. Искусство балетмейстера. – М., 1986. – 192 с.
14. Уральская В. И. Природа танца. – М. : Сов. Россия, 1981. – 110 с.
15. Филатов С. В. От образного слова – к выразительному движению. – М. : NB Магистр, 1993. – 128 с.

REFERENCES

1. Bogdanov G. F. Rabota nad kompozitsiyey i dramaturgiey khoreograficheskogo proizvedeniya : ucheb. posobie. – М. : VTsKhT, 2007. – 192 s.
2. Butenko E. Stsenicheskoe perevoploshchenie. Teoriya i praktika. – М. : Prikosnovenie, 2005. – 127 s.
3. D'yakonova L. T. Tanets kak fenomen kul'tury // TerraHumana. – 2008. – № 4. – С. 155-159.
4. Kontseptsiya khudozhestvennogo obrazovaniya v Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: <http://ims.srkc.ru/index.php>.
5. Korolev V. V. Formirovanie tvorcheskoy aktivnosti u studentov-khoreografov v protsesse vuzovskoy podgotovki : dis. ... kand. ped. nauk. – М., 2003. – 180 s.
6. Melekhov A. V. Iskustvo baletmeystera. Kompozitsiya i postanovka tantsa : ucheb. posobie / Ural. gos. ped. un-t. – Ekaterinburg, 2016. – 146 s.
7. Melekhov A. V. Problemy vospitaniya natsional'nykh traditsiy sredstvami narodnogo tantsa v khudozhestvennom obrazovanii // Iskustvo i obrazovanie. – М., 2019. – № 3 (119). – С. 123-125.
8. Melekhov A. V. Masterstvo khoreografa. Kompozitsiya tantsa : ucheb. posobie / Ural. gos. ped. un-t. – Ekaterinburg, 2019. – 160 s.
9. Melekhov A. V. Traditsii i innovatsii detskogo tantsa na Urale // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2017. – № 1. – С. 92-96.
10. Melekhov A. V. Sovremennyy urok khoreografii: traditsii i innovatsii // Khudozhestvenno-pedagogicheskoe obrazovanie XXI veka : sb. nauch. tr. – Ekaterinburg, 2010. – 138 s.
11. Nikitin V. Yu. Masterstvo khoreografa v sovremennom tantse : ucheb. posobie. – М. : GITIZ, 2011. – 472 s.
12. Nikitin V. Yu. Teoriya i praktika formirovaniya khudozhestvenno-tvorcheskogo myshleniya baletmeystera v sovremennoy khoreografii : monogr. – М. : MGUKI, 2005. – 310 s.
13. Smirnov I. V. Iskustvo baletmeystera. – М., 1986. – 192 s.
14. Ural'skaya V. I. Priroda tantsa. – М. : Sov. Rossiya, 1981. – 110 s.
15. Filatov S. V. Ot obraznogo slova – k vyrazitel'nomu dvizheniyu. – М. : NB Magistr, 1993. – 128 s.